

柴可夫斯基的《六月—船歌》作品分析

徐程 (厦门大学艺术学院 福建厦门 361005)

《四季》是柴可夫斯基的一组钢琴套曲,全曲由12首附有标题的独立小曲组成。《四季》中每一首乐曲都是一幅色彩缤纷的风俗画,生动地反映出俄罗斯人的生活侧面及俄罗斯民间音乐语言的音调,深刻地刻画了俄罗斯人们的思想感情和生活。

《六月—船歌》描绘的是夏日的夜晚,人们坐在小船上在映着月光的湖水中间悠闲荡漾的情景。《六月—船歌》这首乐曲反映了诗中忧郁的情绪,欢乐中又带有一种抹不去的忧伤,是一首充满着复杂情感的作品。该曲为4/4拍,主调为g小调,共99小节。音乐素材比较简单,整体结构较为完整,是一首有引子和尾声的复三部曲式。乐曲的具体分析和图表如下:

分段	A				B			A'			
分段	引子	a	b	a'	c	d	连接	a	b	a'	尾声
调性布局	g----- ^b B-----g-----				G-----			g----- ^b B-----g-----			
小节数	(1-2)(3-12)(13-22)(23-32)				(32--40) (40-51) (52-53)			(54-63)(64-73)(74-83)(84-99)			

乐曲A段整体的基调比较缓慢而且稍有点忧伤的感觉。乐曲前两小节是引子,采用“船歌”特点的固定律动(xxx-),采用g小调的主和弦,通过舒缓的伴奏音型,营造出船儿在水面游荡的场景。它是本曲的基本的伴奏音型,为整曲做织体上的预备。A乐段的旋律采用了旋律小调音阶。每一乐句都采用弱起的节奏。a段由两个乐句构成。第一乐句由四小节构成(4-6小节)。第二乐句(7-12小节)以重复第一句主题材料开始,由于在这乐句中引入了向平行大调(即^bB大调)的离调,使乐句的整个长度得到相应扩展,而增多了一个乐节,并且最终收束在主调g小调的主和弦上形成了该乐段的收拢性终止(11-12小节)。作曲家采用相同的弱起节奏型引出下一乐段(即b段),该段的织体上与前一乐段保持了相对的一致性,只是在该乐段开始时旋律转到了^bB大调上,强化乐曲的调性色彩对比(13小节)。并且,对比后的音乐又转回g小调,以属和弦结束了该乐段(22小节)。这不但遵循了在对比中求得统一的原则,更恰到好处地利用属和声的功能引出了再现。第22小节左手的旋律很连贯地、又很有表情地把A段的a'引回来,a'在结束时没有收束在主调上,而是通过和声的浸入式终止,使音乐进入到同名大调G大调上(31-32小节)。

B乐段的整体基调是明朗轻快的,音乐纯朴又不失活泼的气氛。主要在G大调上陈述,已经没有了A段忧郁的气氛,尤其是在左手持续切分和弦的伴奏下显得更为活泼。中部是一个不带再现的二段式结构,调性持续在同主音大调(G大调)上,为对比展开性中部。中部写法其节奏鲜明,旋律自由流畅。Poco più mosso(稍稍加快),该部的第一主题c段(32-40小节)伴奏声部仍保持着“船歌”的律动特点。采用固定的节奏与平稳的和声,表现了一种柔美、安详的吟唱与热情的遐想。c段由上下两个并置的乐句组成。当该段第一乐句重复(36-39小节)时,旋律声部引进八

度使其得到了加强,突出了力度的变化,伴奏音型仍保持着开始时连续切分的节奏与旋律交错进行,但在中声部出现了新的因素,通过内声部的模进使和声色彩丰富起来,音乐情绪活跃。该部的第二主题d段(40-50小节)Allegro giocoso(愉快的快板),是全曲的高潮部分。音乐节奏换成四三拍,轻快的断奏与连奏交替出现,明快的音乐中,动机片断×××××的不断模进使音乐很快进入了高潮。第43小节进入下属调的离调,之后回到G大调终止四六和弦、属七和弦、主和弦结束了第一句。第47、48小节的四次半音模进,把情绪进一步推上去。第50、51小节在ff的力度上,d小调减七和弦琶音的连续进行加强了和声的紧张度,是全曲的高潮。52小节是个过渡句。最后,在g小调属七和弦上停顿下来,在一个延长记号上期待着再现A'段的到来。

再现段A'与第一部分A段没有明显的不同,它的和声、旋律、小节数等都相同。只是左手声部大都变为分解形式,这种变形增加了乐句间的连贯与绵延,更体现了“水”的形象特征。同时还加强了内声部的复调性处理,第54、55、58、59、74、75、78、79小节左手增加了一些先下行后上行的迂回前进的旋律,与右手声部形成了一种对比一种呼应。乐曲的尾声(84-99小节)共有16小节,它综合了全曲的主要材料,是乐曲主题的倒影,它起到了总结整个乐曲的作用。它由两个乐句构成。a句(84-91小节)右手的最高声部与最低声部都是下行的g小调音阶,与上行的主题材料形成呼应,使乐曲在素材上与情绪上获得了统一。b句(即尾句92-99小节)的节奏用了第二部分C段的动力型节奏。末尾乐句交替出现主与属两个和弦,和声语言变得平和起来。并且借用了B段中连续切分的节奏,将船歌的律动又一次浮现。最后,由右手的琶音将主和弦的稳定性在渐弱中做最后陈述。乐曲的96-99小节出现了一系列水波般的琶音,在连续几小节轻柔的g小调主和弦的琶音声中结束。尾声在pp的力度上概括性地结束了全曲。犹如船儿渐渐远去,在微波的拍打声中消失在迷人的夜空中。

《六月—船歌》具有俄罗斯风格的优美旋律,徐徐流动的伴奏声部,以及具有表现力的和声织体,给人一种悠远的印象。虽然篇幅不大,但它是一首优秀的钢琴小品。

参考文献

- [1]蔡良玉.西方音乐文化[M].北京:人民音乐出版社,1999,(12).
- [2]段桥生.一幅浓墨重彩的风景画——析柴可夫斯基的《六月—船歌》[J].衡阳师范学院学报(社会科学),2004,(8).
- [3]任红军.从《六月—船歌》看柴可夫斯基钢琴作品的艺术特色[J].曲靖师范学院学报,2007,(2).

作者简介

徐程,厦门大学艺术学院音乐系08级研究生,专业:音乐学。

和歌颂情感的歌曲。一方面应富有高亢、光彩、明亮、流畅的特色;另一方面歌中歌颂的是对伟大祖国的热爱,那么就应该用委婉深情、明朗、富有激情的音色来歌唱。

引子部分旋律起伏跌宕,节奏自由,似百灵鸟半空俯瞰祖国大地而引颈高歌的艺术境界,要用非常热情歌颂的心情,用柔和而清脆的音色来唱,多用头腔共鸣,同时在音量和力度上有所变化。

中音部分节奏平衡,委婉深沉,歌词和曲调的情感是比较丰富的,用深情、优美、抒情的音色,头腔共鸣减少,气息柔和声音力度不大。“荡着清波从我的梦中渡过”这一句,特别是“梦”字由弱到强,力度上加强色彩的变化,体现了对祖国深深

的爱。

最后部分,旋律富有动力,衬词“啊”的抒发,引向歌曲最高潮。

从以上分析来看,音色的变化在歌唱情感表现中,对再现作曲家的创作意图是极其重要的。因此要善于运用歌唱的音色变化来表达歌曲的内容、情感和风格,而只用一种单一音色去演唱,即使个人基本音色再好,歌声也是无法动人心弦的。唱一首没有变化、没有表情的歌曲无论声音有多美,也会显得单调缺乏生命力,不能真正表达出歌曲内容所需要的情感,当然也谈不上艺术感染力。